主题：浅谈《朝元图》的艺术特征

摘要

永乐宫壁画是我国绘画史上一件著名的重彩壁画作品，它不仅是中国古代壁画的杰作，在世界绘画史上也是罕见的巨制。在人物形象的创意上、组织宏伟的构图上、用笔的雄健气势上,特别是色彩的运用和矿物色方面,极大地丰富了中国绘画艺术的创作经验。本文将介绍位于山西永乐宫三清殿中的《朝元图》，其饱满而富有张力的形体造型、连绵宏大的构图方式、沉稳流畅的线条表现、富丽辉煌的颜料色彩,具有鲜明的艺术特征。下文主要从意象化的色彩象征、人物、情感三个方面分析。

关键词：《朝元图》、艺术特征、色彩象征、情感分析

正文

1.《朝元图》简介

《朝元图》作为永乐宫壁画的一部分，是元代壁画艺术的最高典范。永乐宫壁画必然受到元代道家思想的影响，永乐宫壁画是元代道家全真教表现真善美的殿堂，其所表现的”天人合一”思想必然体现了元代道家的思想内核。《朝元图》绘制于三清殿内，在元泰定三年（1325 年）的时候，由民间画工马君祥等人绘制而成。壁画的总体高度为 4.26 米，全长94.68 米，并且总面积达到了 430 平方米，它作为是永乐宫壁画中的重中之重。

在《朝元图》的画面中主要描绘了诸神朝拜元始天尊的场面。以

六天帝、二帝后为主像，周围有天丁、力士、星宿、金童、玉女等共

二百八十六尊人像，场面繁杂却清晰，气势恢宏而不失细微刻划。三清殿内壁画分别绘于西壁、东壁、北壁、南壁东西两侧及三清塑像斗心扇面墙东西两侧及背面。

2.艺术特征分析

2.1意象化的色彩象征

在我国古代绘画的色彩运用法则中,通常色彩的使用并非是对客观事物颜色的如实描写,而是将客观对象分类别,然后按照类别进行梳理,再用主观意念去确立颜色的使用。这种类型化的赋色特点,使得中国画的色彩表现 束缚于物象、表达客观的泥沼中解脱出来,为中国绘画的艺术形式开辟了新的天地。

永乐宫三清殿的《朝元图》就是这样的一处例证，它不仅在造型上表现出意象化特征，在色彩上也同样表现出这样的特征。主要体现在其中多的颜色完全并置并排成平面构成关系，平面的造型和色彩的巧妙运用把物质性表现降到最低的程度，以便于达到突出精神性特征的作用。永乐宫壁画《朝元图》在色彩的运用上采用色彩象征主要是和中国古代的正五色有着密切的联系。所谓的正五色就是以五行中的金、木、水、火、土象征天地四方和自然物基本属性在四季时空变化中的倾向性色彩。具体表现为：东方为青(属木)象征春,南方为赤(属火)象征夏,西方为白(属金)象征秋,北方为黑(属水)象征冬,中间为黄(属土)象征四季。壁画中神道正尊的服饰多用正五色,其余诸神服饰多用诸如褐色、紫、土黄之类,基本上是青衣绿袍,清素雅致,内衣兼白黄、青色,表现了 神的庄严和清静。花边有红、黑、白、金、银及石青石绿等色,颜料浓郁而沉着,创造出的色彩丰富艳丽而不失素雅,给人以超世绝俗的感觉。

2.2人物分析

2.2.1人物造型分析

《朝元图》构图恢宏，大气磅礴。人物造型饱满，面貌各异，神

情生动。肃穆庄严的帝君，威武骠悍的天将，优雅美丽的玉女，翩翩欲仙的真人，千姿百态。中国古代人物画家，对于人物面部用笔与刻画十分小心谨慎，不敢有丝毫疏忽，原因是面部的每一个细节都关系到人物的整个神情，只要有一丝一毫小的失误，人的神气就都改变了。以《朝元图》西壁雷公造像为例，该造像神情威严坚毅，双目望向上方，须发毛根出肉， 力健有余，用笔缓慢而转折，富于变化，嘴巴张开似在大喊些什么，衣着用笔简洁大胆，同头部的繁杂形成鲜明对比，以手拍打所执鼓铃，似要布雷引雨，画中所绘虽是神祗雷公，却又感觉似曾在市井中见过一般，这也正是画工的高明之处。

2.2.2人物线条分析

永乐宫《朝元图》绘画技法受到的最直接影响肯定是元代主流文人人物画。三清殿壁画的衣纹用笔，一反唐代的细密和宋代的顿挫线条，而变为圆浑、沉着、有力。在线条的组织方面，尤其是在人物绘画的传统笔法方面，不仅继承了前代的道教笔法，进而从实际的日常生活中也提炼出了衣纹的转折，并且对内部肢体的运动关系也十分的注重，而且在用笔方面十分的简练而且有力，进而在画面的局部位置寻求变化，目的是为了让画面整体的装饰感加强，进一步地赋予其真实感。

在《朝元图》中可以清晰的看着白虎星君飘舞的袍带、托盘玉女

手捧的熏炉、天蓬大元帅飞扬的发丝、四目老翁的胡须，主像的圆光，冕旒上的白色冠带，神祗们手中的笏板等等，整体的画面都体现出了

“迎风似兰，线迹飘逸，翻飞如带”的兰叶描，“行笔从容凝重，线迹

厚重而具刚劲之气”的铁线描，“盘旋如云，密积如水，线感灵动而

飘逸”的行云流水描，进而达到中国绘画所倡导的“骨法用笔”的最高境界。

《朝元图》绘画的构图非常宏伟，对三清殿的壁画进行深度研究后，可以发现壁画中描绘的人物的胡须、云鬓，尤其是在接近皮肤的地方都非常的尖细，并顺势向两侧逐渐变粗、变淡。

2.3 情感分析

2.3.1女性形象的情感分析

《朝元图》中所描绘的女性形象的种类非常丰富，神仙有25人，玉女有18人，月神、水星、火星、电母各一人，还有金母元君和后土皇地祇两位主神及一位待考的女性。这些所描绘的女性形象身份地位各不相同。月神的整体形象是紧依紫微执圭做朝拜状。月神的头顶的冠状装饰象征着白色的月亮。而北极大帝的身后有水星和金星相伴，五行当中的水和金正是她们所掌管的。在群仙中也是有一定的身份地位。神话传说中的电母则是雷公的妻子，同时也是司掌闪电的神仙，又称闪电娘娘、金光圣母。玉女则为侍奉仙人的女童。从南壁西侧的白虎君开始，依次有奉宝玉女、持扇玉女、捧珊瑚玉女、捧鲜果玉女、捧灵芝玉女等环绕四处。而金母元君也被称为西王母，起初她是掌管刑罚与灾疫的大神，后来在流传的过程中，逐渐地温和化与女性化，变为掌管女仙名籍，是道教中女仙的首领。后土皇地祇，也是后土玄天大圣后，在汉代已经出现后土之尊，后土生万物、统率万邦黎民，被称为天地之母。

在《朝元图》东王公西王母两个主像上，由于画家所创造的形象是一种更高层次的神仙类型，在造型方面具有雍容华贵、威重俨然的气魄，这也是一种高于普通神仙星宿之上的形象。月神，为女像，位居于北壁东部，主要位于紫微大帝右段。她的冠上造型主要以白色的月亮为装饰。其整体造型丰盈饱满、在神态上优雅端庄。后土皇地，也被称为承天效法厚德光大后土皇地，她主要掌管的是阴阳生育、世间万物之美，以及大地山河的秀美的女神。此外，勾陈大帝身旁的玉女与金母身侧的玉女，她们都是《朝元图》中最美的女性形象。

结论

众所周知，永乐宫壁画的画技十分高超，令古今中外的学者与广大游客都叹为观止。《朝元图》既保存了前代的优秀艺术传统，又在某些方面有所发展和创新，可以说是中国元代壁画中继往开来的艺术瑰宝，也是今人探索和学习古人绘画技法的绝好临本。纵观历史的长河，我们可以清楚地看出在各种的绘画艺术类型中，壁画作为一门特殊的艺术类型，有其专门的领域。因为宗教的盛行与发展，更加地体现出壁画艺术的独特的地位与风格。由此可以推论出来，中国的壁画艺术开始于周朝，但是因为中国的传统建筑风格的影响，其主要是在建造中以木制结构为主，所以经过了历朝历代的洗礼与沉淀，能够完整的保留下来的壁画艺术作品可以说是屈指可数。因此，将永乐宫壁画进行良好的保存，对于中国艺术的研究有着无可替代的位置。可以说永乐宫壁画正是中国艺术的一座宝库，它的艺术价值更是无价的至宝。

参考文献

[1] 徐岩红．解读永乐宫三清殿壁画中的古代自然观[J]．沧桑，2007，234-236．

[2] 黄金鹏.永乐宫壁画艺术探微[J].鞍山师范学院学报，2008，103-104.

[3] 高兵.永乐宫《朝元图》的艺术特征[A].湖南科技大学学报，2015，144-149.

[4] 徐岩红 , 高策 . 永乐宫壁画艺术中的科学理论探微 [J]. 山西大学学报,2008,140-143.